

El cine dentro del aula en la educación primaria y especial

Autor: Larrosa Nadal, José Antonio (Maestro especialista en audición y lenguaje, Maestro especialista en audición y lenguaje).

Público: Maestros/as audición y lenguaje, Maestros/as educación primaria, Maestros/as educación infantil y Psicopedagogos/as.

Materia: Educación primaria y educación especial. **Idioma:** Español.

Título: El cine dentro del aula en la educación primaria y especial.

Resumen

En los últimos años, las facilidades que ofrecen las nuevas tecnologías así como la inquietud de muchísimos docentes han propiciado que en los colegios estén más y más presentes multitud de experiencias que vienen a complementar la educación de los niños. Tiempo atrás, era el instituto el momento para proponer con los alumnos/as actividades culturales más pretenciosas, pero la facilidad para adaptar hoy en día el nivel de las mismas hace que también en primaria sea factible llevar a cabo un proyecto basado, ni más ni menos, que en el séptimo arte: el cine.

Palabras clave: primaria - especial - cine - aula.

Title: The cinema within the classroom in primary and special education.

Abstract

In recent years, the facilities offered by new technologies as well as the concern of many teachers have led to more and more schools present in many schools that complement the education of children. Some time ago, the institute was the time to propose more pretentious cultural activities with the students, but the facility to adapt the level of the same today makes it also possible to carry out a project based on primary school, neither more nor less, than in the seventh art: cinema.

Keywords: primary - special - cinema - classroom.

Recibido 2019-02-04; Aceptado 2019-02-12; Publicado 2019-03-25; Código PD: 105071

En los últimos años, las facilidades que ofrecen las nuevas tecnologías así como la inquietud de muchísimos docentes han propiciado que en los colegios estén más y más presentes multitud de experiencias que vienen a complementar la educación de los niños. Tiempo atrás, era el instituto el momento para proponer con los alumnos/as actividades culturales más pretenciosas, pero la facilidad para adaptar hoy en día el nivel de las mismas hace que también en primaria sea factible llevar a cabo un proyecto basado, ni más ni menos, que en el séptimo arte: el cine.

1. INTRODUCCIÓN.

Cuando llevas trabajando con la misma clase desde el primer curso de primaria y has llegado hasta el último de la etapa, es decir, hasta sexto, suceden de manera natural dos circunstancias:

- Por un lado, el repertorio de propuestas a trabajar con la clase prácticamente se ha agotado; de acuerdo que su crecimiento hace que también cambie el trabajo que se programa con ellos... pero seis años de convivencia diaria son muchos días, muchas sesiones, muchas lecciones, muchas actividades... y al final es difícil introducir novedades para mantener el interés de los muchachos/as.
- Por otro lado, después de ese tiempo, el cariño y aprecio que se adquiere con los alumnos/as y sus familias es considerable... y ello conlleva que quieras que esas personas terminen la etapa con el mejor de los recuerdos.

Y en este contexto es en el que mi compañera y yo, dentro de las diferentes opciones que estuvimos barajando, decidimos para el último curso de la etapa educativa de las clases, realizar con ellos un modesto "programa de introducción al cine" que desembocara, ya en el último trimestre del curso, en la realización de un cortometraje que, de salir con un mínimo de calidad narrativa, fuese proyectado en la graduación de los muchachos, con toda la comunidad escolar presente. Hay que decir que en el buen resultado del mismo tuvo mucha influencia la ayuda por parte del profe de música, que hizo una gran labor a la hora de editar la película y que la misma tuviese una presentación a la altura de la ocasión.

2. PELÍCULAS QUE VISUALIZAR CON LOS NIÑOS: SINOPSIS Y OBJETIVOS DESARROLLADOS DESDE LAS MISMAS.

Decir en primer lugar que, en la selección de las películas, los profesores encargados del “Programa de Cine” quisimos proponer a los niños películas que, por su antigüedad, por su carácter no comercial o porque sus protagonistas no encajaban dentro de los patrones de la popularidad, eran películas a las que no tendrían demasiado acceso y que, sin embargo, podrían aportarles conocimientos, valores, mensajes, etc. Valiosos y educativos, sobre todo, en la edad en la que se encontraban:

- a) *“La historia interminable”*: Un niño llamado Bastian descubre a través de un libro que sólo él puede salvar a todo un mundo llamado “Fantasía”. Adentrándose en sus páginas, con la ayuda de los personajes que se va encontrando, vive mil y una peripecias para conseguir que ese mundo no desaparezca.

Objetivo: Concebir la literatura como una puerta fabulosa a otros mundos, una manera de entrar en otros universos.

- b) *“El Principito”*: Adaptación de la obra de Antoine de Saint-Exupery; en ella, una niña que se acaba de mudar de casa conoce a un excéntrico vecino que le contará la historia de El Principito, mostrándole los valores predominantes e importantes en la vida.

Objetivo: Conocer un gran clásico de la literatura universal, a través de una adaptación bien cuidada y respetuosa, y la importancia de no quedarse en la apariencia de las cosas y entender en profundidad a las personas y sus sentimientos.

- c) *“Monstruos S.A.”*: Un monstruo llamado Sully y su amigo Watosky tienen que devolver a su habitación a una niña que ha traspasado la puerta entre ambos mundos (el de humanos y el de monstruos) y está poniendo en peligro a estos últimos.

Objetivo: Aceptar la importancia de tolerar las diferencias entre nosotros y los demás; la gran moraleja es que quizá para un monstruo, los que damos miedo y peligro somos nosotros.

- d) *“La mansión encantada”*: Un agente inmobiliario inmerso en negocios todo el día encuentra en una enorme mansión a un precio de ganga para ser reformada; pero pronto se dará cuenta de que el motivo es porque en ella viven 999 fantasmas, que le harán la vida imposible a él y a su familia.

Objetivo: Ideal para ver con los niños en Halloween; el principal objetivo es descubrir en el cine una puerta para la diversión sana y relajada con nuestros amigos.

- e) *“Buscando a Nemo”*: Un pececillo sale de la barrera de su arrecife, lugar de donde su padre le había advertido que no saliera, y es capturado por unos pescadores. A partir de ahí, su padre no cejará en su empeño hasta que consiga rescatar a su pequeño y volver con él a casa.

Objetivo: Aprender que la vida es un emocionante viaje, en el que hay que encontrar la manera de descubrirnos a nosotros mismos.

- f) *“Destino: la película de Salvador Dalí y Walt Disney”* Es un experimento visual, alegórico, pero de una enorme belleza y plasticidad, digna de dos genios que trabajaron codo con codo para sólo unos minutos pero de gran belleza; se puede combinar su proyección con la de *“Fantasía”*, otra muestra del talento de Disney en el trabajo de su personaje más carismático, Mickey Mouse.

Objetivo: Disfrutar de los recursos visuales narrativos de dos genios de la talla de Dalí y Disney. Comunicar sin palabras; emocionar sólo con música e imágenes.

3. GRABACIÓN DE UN CORTOMETRAJE.

El colofón a este programa de cine, en el que los niños han disfrutado y aprendido a través del visionado de películas valiosas por su contenido o por su realización, es experimentar en primera persona con la grabación de un cortometraje.

No es necesario que se trate de un gran despliegue de medios ni hace falta que el centro haga un gran dispendio en el presupuesto. La idea no pasa por eso. En ocasiones, si se pretende utilizar la grabación para presentarla en algún certamen reconocido o si lo que pretendemos es que sirva como presentación pública del centro en un nivel más formal, en ese caso sí que convendrá cuidar la calidad artística y se entiende una mayor exigencia.

En nuestro caso, tratándose de una experiencia pionera en el centro, con un reducido ámbito de repercusión, a priori, los objetivos era sobre todo:

- Que los niños disfrutasen de la experiencia.
- Que tuviese un buen recuerdo de su sexto curso en forma de película grabada en dvd.
- Que experimentasen la interpretación.
- Que practicasen la memorización de un guión.
- Que tuviesen cierta noción de cómo puede cambiar el modo de comunicar un mensaje sólo cambiando el punto de vista de la cámara-persona que lo está interpretando.

No obstante, aunque nuestras aspiraciones eran realmente humildes y discretas, todos los que participamos quedamos realmente satisfechos con el resultado y vimos colmados nuestros objetivos con esta experiencia, motivo por el cual yo personalmente me estoy atreviendo a darle difusión.

3.1. EL GUIÓN.

Como en toda película, el guión es una parte fundamental a la hora de trabajar:

- Nada puede improvisarse; todos los detalles deben estar contemplados en el texto.
- Es muy importante que **TODOS LOS ALUMNOS/AS TENGAN UNA APARICIÓN EN ESCENA Y UNA FRASE.**
- Es importante que ya en el guión haya una idea de cómo se realizarán los planos que van sucediendo, al menos, los más principales.
- Es importante que todo lo que aparece en el guión pueda realizarse dentro del colegio y en horas de clase... el trabajo con alumnos de primaria fuera de este espacio y tiempo se complica mucho.
- Es importante cuidar el vestuario de los personajes que aparecen en varias escenas; se ha de cuidar ese detalle.
- No hacer frases largas; es mejor que las frases sean cortas y los diálogos fluidos; dará agilidad a la escena.

3.2. EL CASTING.

Estamos trabajando/jugando con el cine y la interpretación; por lo tanto, sin abusar del contraste, pero conviene:

- Poner a los alumnos/as en papeles que no les sean demasiado familiares.
- Aprovechar para sacarlos del rol que más establecido tengan.
- Jugar con ellos a caracterizarse y comportarse de manera diferente a como lo hacen habitualmente.
- Meterse en la piel y personalidad de otras personas distintas.
- Aprender cómo debe sentirse, para bien o para mal, personas distintas a ellos en situaciones propicias.
- Es muy importante que todos y todas tengan un papel en la película, si es posible, con nombre y con caracterización... si bien ello es sumamente difícil cuando hablamos de clases con número por encima de 20 alumnos/as.

3.3. CORTOMETRAJE (NO MÁS DE 20 MINUTOS).

Sería muy pretencioso comenzar planteando con los alumnos/as un trabajo de una duración superior a 20 minutos. En principio, un cortometraje modesto, con esa duración, guión, preparación, grabación, edición, revisión... Ya es suficientemente trabajoso como para pensar en un trabajo más ambicioso.

Hay que recordar que es una experiencia docente, que aunque está integrada dentro del trabajo educativo, no va a sustituir ninguna de las demás tareas que debe hacer el profesor... por lo que gran parte del tiempo que este dedique será tiempo que hay que sustituir de otras ocupaciones; con lo que no procede abarcar más de la cuenta si no queremos que el estrés sea más del deseado.

3.4. LA GRABACIÓN.

Es la parte más trabajosa de la experiencia; hay que armarse de paciencia, hablar mucho con los alumnos/as-actores, repetir las veces necesarias hasta que el resultado sea el deseado, etc.

No obstante lo anterior, también puede ser la parte más agradecida, ya que los niños y niñas disfrutan mucho de cada situación. Ellos y ellas sacan giros y expresividades que aportan mucha naturalidad y muchísima energía a la propuesta... nos sorprenden y la mayoría de veces para bien.

Por supuesto, no se trata de un set ni profesional, ni amateur, ni nada por el estilo; es una grabación escolar-educativa; hay que recordar que estamos educando todo el tiempo, por lo tanto, en los gestos, en el vocabulario, en los conceptos, en las emociones... siempre hay que aportar un valor extra y una sintonía añadida.

No es necesario exagerar en cuanto a tomas... con 3 ó 4 tomas de cada secuencia pueden ser suficientes. Conviene llevar ya hecha la composición de lugar para cada personaje así como el plano concreto que pueda ser a priori más acertado; aunque después surjan ideas con el discurrir de la grabación.

Será muy importante así mismo realizar la grabación con mucha antelación en los plazos que nos hayamos marcado para tener el resultado terminado. Siempre suelen surgir contratiempos y las prisas no son buenas consejeras; así que hay que contar con días de sobra con vistas a trabajar en buenas condiciones y no estresarnos.

3.5. LA EDICIÓN. EL TRABAJO DE MONTAJE.

Como ya dije anteriormente, nosotros tuvimos la fortuna de contar con la ayuda del profesor de música, apasionado de las nuevas tecnologías, que colaboró de manera excepcional en el proyecto. Sin interés ninguno en dar publicidad a una marca por encima de otras, o a un programa de edición de video sobre otros, puede valernos para nuestros intereses perfectamente el más sencillo... que creo que estará en la mente de casi todos ahora mismo.

De hecho, si no estamos familiarizados con la edición digital de video, nos puede resultar más práctico un programa sencillo, con el que poder editar nuestro video de manera ágil y muy intuitiva, que no un programa más complejo pero que necesitemos mucho tiempo para manejar acertadamente.

Volviendo al punto anterior, sobre la duración del cortometraje, es importante ser realistas con el tiempo del que disponemos y no exigirnos a nosotros mismos por encima de nuestras posibilidades.

3.6. LA PROTECCIÓN DE LA IMAGEN DE LOS MENORES.

Ya sabemos que tratamos con un tema legal muy sensible y que hay que respetar absolutamente; el caso de aquellas personas y aquellos padres que, por las circunstancias que sean, todas ellas muy respetables, consideran que no desean que su hijo aparezca en ninguna grabación que puedan tener terceras personas.

Nosotros en este sentido sí hemos de dar a las familias una información veraz y completa acerca de en qué consiste la actividad que se va a realizar con sus hijos; así como que la misma implica unas grabaciones audiovisuales y una posterior difusión de la misma; indicar también, lógicamente, que el uso que se hará de las mismas se limita únicamente a la edición de una pequeña historia entre el grupo-clase al que pertenece el niño-a.

La decisión de la participación en la misma ya corresponde a los padres-tutores legales de los niños, como menores de edad que son.

3.7. TRÁILER, MAKING-OFFESTRENO, BANDA SONORA, ESTRENO DE LA PELÍCULA, ETC.

Una parte muy bonita de esta experiencia es cuando se alimenta la expectación de los niños/as por ver el resultado final. Esto se puede propiciar, por ejemplo, juntando algunas escenas que hayan quedado pintorescas y haciendo un “tráiler” con las mismas... a imagen y semejanza de los grandes estrenos de Hollywood. Es muy bien recibida entre los niños y hace crecer en ellos el interés por ver el resultado final.

Una parte súperagradecida también es añadir después de la película en sí, los descartes grabados o tomas falsas... Los chicos/as suelen recordar aquellas anécdotas que sucedieron en las grabaciones y resulta muy adecuado para cerrar la película con un gran sabor de boca.

En general, la idea es recrear a nivel escolar, a nivel de niños de 11 ó 12 años, aquello que todos vemos que ponen en funcionamiento desde las productoras de cine; con cuidado, eso sí, porque no se trata de caer en parodia, sino de aprender cómo comunicar con el cine desde nuestro centro educativo... ése es el objetivo.

4. CONCLUSIONES.

Después de transcurrida la experiencia, hemos de dejar constancia del buen resultado de la misma y, a modo de últimos apuntes al respecto:

- Los alumnos/as ganaron seguridad en su expresión y comunicación pública.
- Aprendieron habilidades acerca del manejo y gestión de sus emociones.
- Tuvieron nociones acerca del concepto de empatía y de intentar ponerse en el lugar de la persona con quien tratamos.
- Mejoraron en su dicción y en su comunicación gestual.
- Mejoraron su autoconcepto y autoestima, tanto de manera individual como también como grupo realizando un ejercicio conjunto con un resultado satisfactorio.

Bibliografía

- *“Cine y educación: el cine en las aulas de primaria y secundaria”*. María Alba Ambròs Pallarès y Ramón Breu Pañella. Editoriall Grao Educación. 2009. Barcelona.
- *“Cine y diversidad social. Instrumento práctico para la formación en valores”*. Margarita Córdoba Pérez y Julio Cabero Almenara. Editorial MAD. Colección Psicoeduca.
- *“Cine, ficción y educación”*. Esther Gisbert Pellicer. Ediciones Laeretes. 2009.